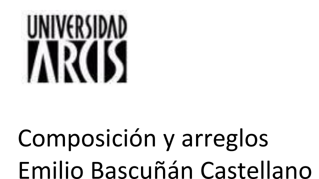

Composición y arreglos
Emilio Bascuñán Castellano

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO EN ESTILO

Los estilos musicales, básicamente se conforman por convenciones estéticas de los parámetros de construcción de la música, denotados en grabaciones y/o partituras, como parte de su propia conformación. Una serie de variables son las que se configuran para establecer el estilo y diferenciarlo de los demás, abordando su construcción y características.

Como compositor o arreglador, poder realizar trabajos en estilo de manera consciente, secuencial, estructurada y metodológica es parte importante en el estudio y aprendizaje de estos, y de las herramientas que debe manejar un compositor y arreglador de música popular. Como un antecedente, Jean Larue en su texto, Análisis del estilo musical[1], distingue a groso modo diferentes tópicos a la hora del análisis:

I. Antecedentes históricos, marcos de referencia.
II. sonido armonía, melodía, ritmo. Fuentes de movimiento grados de variación y frecuencia de cambio, recurrencia, desarrollo, respuesta, contraste, grados de control, formas convencionales.
III. Logro de crecimiento, equilibrio, originalidad, riquezas externas.

Los elementos descritos anteriormente se nombran para establecer alguna referencia metodológica, y para abordar el asunto con un punto de partida desde la literatura especializada, y pueden ser ahondados o estudiados por el lector que se interese. Mencionado en el texto, como un paso básico, los elementos de construcción son preponderantes a la hora de abordar un trabajo en cualquier estilo, ya sea funk, disco, reggae, cueca, murga, tango, etc.

La pregunta que se relaciona directamente con el párrafo anterior, es ¿Cómo desarrollar y llevar a cabo un trabajo en estilo? ¿Qué metodología se establecerá? Primeramente un trabajo de interiorización con el estilo desde variadas fuentes, históricas, audio y partituras si existiesen. El primer paso y punto de partida, y consiste en referenciar el

[1] LARUE, Jean. Análisis del estilo musical. Editoral: IDEA BOOKS, S.A..España, 2004

trabajo por gran cantidad de fuentes y autores, distinguiendo los mayores referentes, así por ejemplo si hablamos de Reggae, no podríamos dejar de referenciarnos con Bob Marley o Peter Tosh, y distinguir las características y diferenciaciones de estilos y sub estilos parecidos como el Rocksteady por ejemplo.

El segundo paso es describir a groso modo los elementos preponderantes y característicos del estilo, por ejemplo es básico si se escribirá un Son cubano, conocer la clave 3-2, y su variación 2-3, por denotar una característica fundamental.

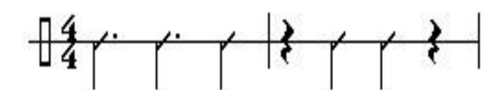

Ilustración 1. Clave 3-2

El tercer paso es desmenuzar las características del estilo desde los parámetros de construcción; a) melodía, b) armonía, c) forma, d) timbre, e) agógica, f) contramelodías, g) color. Importantísimo es la transcripción de patrones básicos desde la sección rítmica; percusión, batería, bajo, piano y guitarra si el estilo incorpora dichos instrumentos, a la vez un análisis armónico y melódico contundente y amplio, manejando las diferentes variables del estilo, construyendo una especie de banco o cúmulo de recursos característicos. Mientras más se conoce el estilo, más fidedigna y apegada es la obra, además, el compositor conoce que variables puede moldear y en qué medida, así para escribir un Bossa nova, ideal es que el autor se empape lo más posible con el estilo escuchando diferentes autores y corrientes, desde João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, a Bebel Gilberto O Djavan, que si bien no son cultores exclusivos del estilo Bossa nova, en su música incorporan arraigadamente elementos del estilo.

Otra variable importante, es reconocer la sonoridad característica del estilo, (ver la guía de sección rítmica). Así se configura un arreglo, transcripción o composición acorde a los diversos timbres que son frecuentemente usados, ejemplo, la guitarra acústica cuerdas de nylon en el Bossa nova, aun que su puede utilizar guitarra eléctrica es muy usual la variante acústica.

Existe variada literatura al respecto, como el Inside The Brazilian Rhythm Section[2] de Nelson Faria and Cliff Korman, con ejemplos de Samba, Bossa nova, Partido-alto, Choro, Baiao, Frevo, Marcha-rancho y Afoxé, con score por instrumento y audio, que son un muy buen ejemplo para trabajar los ritmos de Brasil. Además pueden servir de guía para la realización de partes y asuntos referentes a notación y configuración de partituras.

El libro de Rebeca Mauleón Salsa Guide book for piano and ensamble[3], nos referencia acerca de la música afro caribeña con ejemplos de patrones para bongó, tumbas, congas, campanas, claves, batería, bajo y piano, a la vez ritmo y estructuras de estilos como: Son, Son montuno, Danzón, Afro, Chachachá, Mambo, Pachanga, Huiro, Guaguanco, Bomba, Plena, Mozambique, Merengue, Conga, Songo.

Los libros de la serie Aebersold, enfocados en el Jazz, diferencian el canal izquierdo del derecho discriminando batería y bajo incorporando un gran repertorio con más de 100 volúmenes, el libro Grooves for electric bass[4], de David Keif, contiene patrones y grooves de bajo, además cuenta con audio, a la vez Reggae bass,[5] de Ed Friedland, contiene patrones de Earlyska, Rock steady, Reggae, Root reggae, Dub, Modern ska,Dancehall interiorizándose en los ritmos de Jamaica. El Método de percusión afro latina[6], de Daniel Forcada, incluye patones de percusión afro latina por instrumento por: clave, cencerro, guiro, maracas, shekeré, congas, bongó, timbal, bombo criollo, tambora, tambores batá, y con estilos como: bolero, guiajira son, danzón chachacha, afro, mozambique, pilón, bomba, plena, merengue, seis choreado, columbia, yambú, yambú folclórico, 6/8, cumbia, songó, guaguancó, guaguancó folclórico, conga y conga folclórica. Los ejemplos anteriores son ilustrativos y referencia la necesidad imperiosa de búsqueda de fuentes si se escribe en estilo, en este caso desde la literatura.

En el blog, http://arreglosunoydos.blogspot.com, en la pestaña recursos, se encuentran disponibles una gran cantidad de material, incluidos los mencionados en este escrito.

---

[2]FARIA Nelson, Inside The Brazilian Rhythm Section
[3]MAULEÓN Rebeca, Salsa Guidebook for piano and ensamble
[4]KEIF, David. Grooves for electric bass.Hall Leonard Corporation. 1998
[5]FRIEDLAND, Ed. Reggae bass
[6] FORCADA Daniel. Método de percusión

El cuarto paso, y secuencial es componer en el estilo, utilizando los recursos investigados, siendo responsable y comprometido con las diferentes etapas de investigación, tomando en cuenta y concientizando que hay recursos y elementos que son propios del estilo y la pieza debe representar y reponder a estos recursos. Por último utilizar interpretes, ojalá especialistas para el montaje o grabación de la pieza, ya que en esta etapa, algunos interpretes podrán retroalimentar al compositor, o en algunos casos realzar las ideas del compositor desde una interpretación rica y apegada al estilo.